

جامعة بغداد
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون التشكيلية

الرمز في تكوينات الخزف المعاصر في العراق

رسالة تقدمت بها
رنا عامر مخلص الغانم

الى مجلس كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد/ وهي جزء من
متطلبات نيل درجة الماجستير في الفنون التشكيلية /اختصاص الخزف

بأشراف
الاستاذ الدكتور
ناصر عبد الواحد الشاوي

2006 م

بغداد

1427 هـ

Baghdad University
College of fine Arts
Plastic Arts Department

The Symbol in the Formations of the Contemporary Pottery in Iraq

A Thesis submitted by
Rana Amir Mukhlis Al- Ghanim

To the board of Fine Arts College /Baghdad University/
as Partial Fulfillment of the Requirements of Gaining
Master Degree in Plastic Arts / Specialization Pottery

Supervised by
Prof. Dr. Nasir Abdul -Wahid Al- Shawi

1427 A.H.

Baghdad

2006 A.D.

Abstract

Symbol is considered a mean of expression for communication among humanity and it is the first one which man used it from ancient ages till recent time where the symbol took for its behalf creating an atmosphere of communication and intellectual exchange among society members which led to create a non- infinite number of these symbols of different meanings and references which were the result of the man need for more communication, this lead the symbol to become unrepeatable part in human life in general and in arts particularly for its high ability of the expression for the total sense of the artist from thoughts, feelings and sensation which can not be expressed to the receptor but by the symbol which the later understand.

So for the studying of the symbols in the plastic arts "contemporary" and especially in pottery, great importance where the symbol entered to the core of some artistic work in that some of those work in themselves a symbol where the symbol in its abstract or in its reality from an expression energy and a letter of different contents and hiding meaning to be understood by the all with the vision of each individual in which that symbol express, which might meet or not with the artist aim.

So the symbol is an open expression due many factors which might control the understanding of its message as environment, individual self education and the society surrounding him, religion and other factors which effect in one way or another the process of the interpretation and understanding the purpose and the aim of that symbol, in that it is the way or the trace through which the thoughts become true.

Due to all these reasons it was necessary to study the the subject of the symbol in contemporary pottery formations in Iraq, limiting the thesis problem by a number of questions which later limit the thesis goals and they are as follow:-

- 1- what are the symbols which the contemporary Iraqi potteries use? And is the symbol has in the Iraqi contemporary pottery specified forms? Or is the form affected by the artist experience, culture harvest, and the effected factors that surround him?
- 2- is the contemporary artist aware of the meaning of the symbols he used in potter? Or is he ignorant of them? And is the meaning differ from one artist to another? Is there an intention in the using of the symbols "cretin types in pottery"? or is it decoration and for beautifying only?
- 3- has the symbol in the contemporary pottery in Iraq meanings and values the receptor can understand and as the artist plan? Or the receptor understanding might differ by his experience and culture?

And for answering these questions the research target the following:

- 1- knowing the reality of using symbols in the contemporary pottery in Iraq and showing the artist aim of using the symbol among these symbols
- 2- exploring the references of the symbolic forms which are employed in the contemporary pottery in Iraq.

The time interval was from the sixties decade till 2004. the thesis consisted of five chapters as follow:

Chapter one: it tackled the thesis problem, its importance, goals, limits and the identification of the most important idioms in the thesis text.

Chapter two: it consisted of three researches and they are:

a- research one: the symbol in the thinking and it studied the following subjects:

- 1- the agreement about symbols and the general symbols.
- 2- the original symbols and the descending symbols.
- 3- the symbol and the reference.
- 4- the symbol and the mark
- 5- the symbol and the signal
- 6- the symbol forming systems in the work of art.

This research showed the modern theories and some philosophers and researchers opinions in the symbol and its importance as it is the first mean of communication and it showed symbols types which were limited by the agreement about symbols, and the special references symbols which are related to the artist, and the referring to the strong bond between the symbol and its reference with its effect on the artist with the assurance of existing difference between the symbol and the mark, and the symbol and the signal due to that the symbol is more open, more expressing and has non finite energy of showing taking two forms:

The frank system and non frank system.

b- research two: the symbol (meaning and reference) it showed some points which the symbols reference was clear in that it is not express itself and it may carry non infinite number of meaning and references depending on the type, culture, religion and the society life style as hall from one side and on the individual from the other in addition to the psychological and artistic side for the color effect in the symbol.

c- research three: symbol in plastic art in general and the Iraqtic art in particular and the most important factor in making the symbols which are used by the contemporary Iraqi artist.

After that came the most important results which the theoretical frame mark, and the researcher depended on making analytical bill after the experts certified, after that came the previous studies which we tackled one study for the researcher (Haider Khalid Frhan) under titled (the symbol in the Iraqi cotemporary art)

Chapter three: consisted of the research procedures which are:

- a- research society: potter contemporary works for the mentioned period which are (120) works of art and for numbers of Iraqi contemporary potters
- b- research symbols: it was chosen intentionally from the works that contain symbols
- c- research tools: analytical bill which was prepared by the researcher in a way suits the research goals and requirements in addition to the reference, books and sources which the researcher depended on in writing this thesis.

Chapter five: consisted of the most important results, and which are divided into two types. Type one aimed to achieve the first goal and as follow:

- 1- using human man shape as symbol for fertility, family building, strength, life, survival and as a civilized and historic symbol.
- 2- the child as a symbol in society building, flourishing future and hope.
- 3- the woman as feminine, beauty, fertility, motherhood, family building, home, land and as civilized and historical symbol.
- 4- animals symbols like pigeon for peace and love as for fish it were used the southern environment (marshes) which symbolize the working for better life.
- 5- geometric symbols: rectangular which symbolize the giving, class and settlement as for circle, it symbolize eternity, continuity and non ending.

As for the second goal it come as follow:

- 1- most of the contemporary potter works in Iraq was using symbols and employed them in frame of the work of art so it appeared as Mesopotamia and Islamic civilized references and in forms similar or near to these civilizations
- 2- taking advantage of using mother goddess in making the feminine members and showing the feminine feature and making them clear and the existence of the tattoo and the writing on some of them.
- 3- some symbols were inspired from the local environment especially from the south (marshes) which are represented with the vessels, and the fish which affirm the reciprocal relationship between the artists and his environment.
- 4- the using of some Islamic architecture like arches, ornamented door with the writing, the domes shapes and the use of the Koran writing.
- 5- using the Arab Islamic civilization like the tradition of (Khidr Al-Yas peace on him) and the thought of immortality represented in (Adam and Eve) (peace on them)story.

مستخلص البحث

يعد الرمز وسيلة تعبيرية للاتصال بين البشر بل هو اول تلك الوسائل التي استخدمها الإنسان منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر . حيث اخذ الرمز على عاتقه خلق جو من التواصل والتبادل الفكري بين افراد المجتمع ككل مما ادى الى ابداع عدد لا متناهي من الرموز ذات المعان والدلالات المختلفة والتي نتجت عن حاجة الانسان للمزيد من التواصل، فاصبح الرمز بذلك جزءا لا يتجزأ من الحياة البشرية بشكل عام والفن بشكل خاص. لقدترته العالية على التعبير عن مجمل ما يحسه الفنان من افكار ومشاعر واحاسيس لا يمكن ايصالها الى المتلقي الا عن طريق رمز يفهمه الاخير.

لذا فان لدراسة الرموز في الفنون التشكيلية المعاصرة وبشكل خاص فن الخزف، أهمية بالغة حيث دخل الرمز الى صميم بعض الأعمال الفنية بل اصبحت بعض تلك الاعمال هي بذاتها رمزا حيث حمل الرمز بشكله المجرد او الواقعي طاقة تعبيرية ورسالة ذات مضامين ومعان مستترة تفهم من قبل الجميع مع اختلاف رؤية كل فرد عما يعبر عنه ذلك الرمز والذي قد يلتقي او لا يلتقي مع غاية الفنان.

فالرمز منفتح التاويل بحسب عدد من العوامل التي قد تتحكم بفهم رسالته كالبينة والثقافة الذاتية للفرد والمجتمع المحيط به والدين وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل او باخر بعملية تفسير وفهم المقصد والغاية من ذلك الرمز، فهو الطريقة او الاثر الذي من خلاله تتجسد الافكار.

لذلك استوجب البحث في موضوع الرمز ضمن تكوينات الخزف المعاصر في العراق، محددًا مشكلة البحث بعدد من التساؤلات التي حددت فيما بعد اهداف البحث وهي كالآتي:

1. ماهي الرموز التي يستخدمها الخزافون العراقيون المعاصرون ؟ وهل للرمز في الخزف المعاصر في العراق أنظمه شكلية معينة ؟ أم يتأثر الشكل بخبرة الفنان وحصاده الثقافي والعوامل المؤثرة المحيطة به ؟
2. هل يعي الفنان المعاصر معاني الرموز التي يستخدمها في الخزف ؟ أم أنه يجهل معانيها ؟ وهل يختلف المعنى من فنان لآخر ؟ وهل هنالك قصدية في استخدام رموز معينة في العمل الخزفي ؟ أم انه صفة تزينية وجمالية فقط .
3. هل للرمز في فن الخزف المعاصر في العراق معانٍ وقيم يمكن للمتلقي فهمها وكما خطط الفنان لها ؟ أم أن معانيها قد تختلف باختلاف تجربة المتلقي وثقافته .

وللإجابة عن هذه التساؤلات استهدف البحث ماياتي :

1. التعرف على واقع استخدام الرموز في الخزف المعاصر في العراق. وبيان غايات الفنان في استخدامه للرمز ضمن تلك الرموز.

2. كشف مرجعيات الأشكال الرمزية الموظفة في تكوينات الخزف المعاصر في العراق. وقد تم اعتماد المدة الزمنية منذ بداية عقد الستينات وحتى عام 2004 . وقد تضمنت الدراسة خمسة فصول جاءت كالتالي:

الفصل الأول وقد تناول مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وحدوده ثم تحديد اهم المصطلحات التي وردت في متن البحث.

الفصل الثاني فقد تضمن ثلاثة مباحث اساسية وهي :

أ-المبحث الأول المواضيع التالية : الرمز في الفكر وقد تناول المواضيع التالية:

1- الرموز الاتفاقية والرموز العامة .

2- الرموز الأصلية والرموز المنحدرة .

3- الرمز والمرجع.

4- الرمز والعلامة.

5- الرمز والإشارة.

6- أنظمة تشكل الرمز في العمل الفني .

وقد اخذ هذا المبحث على عاتقه بيان النظريات الحديثة وازاء بعض الفلاسفة والباحثين في الرمز وأهميته في كونه اول وسائل الاتصال وأهمها فضلا عن بيان انواع الرموز والتي انحصرت بنوعين هي الرموز المنطق عليها من قبل الجميع، والرموز ذات المعاني والدلالات الخاصة بالفنان والاشارة الى العلاقة الوثيقة بين الرمز ومرجعه وتأثيره على الفنان مع التأكيد على ان هنالك فرق كبير بين الرمز والاشارة والرمز والعلامة في كون الرمز اكثر انفتاحا وتاويعا وله طاقة لا متناهية في التعبير متخذا بذلك نوعين من أنظمة التشكيل هما النظام الصريح والنظام غير الصريح.

إما المبحث الثاني:الرمز (المعنى والدلالة)

وقد تضمن بعض النقاط التي اتضحت من خلالها دلالة الرموز من حيث كون الرمز لا يمثل ذاته ابدا وقد يحمل الرمز الواحد عدد لا متناهي من المعان والدلالات المختلفة معتمدا بذلك على نوعية وثقافة وديانة واسلوب حياة المجتمع ككل من جانب وعلى الفرد ذاته من جانب اخر فضلا عن بيان اثر الالوان التي يتخذها الرمز من الناحية السايكولوجية والفنية والتي انحصرت بعدد من النقاط تبين اهمية وتأثير اللون في دلالة ومعنى الرمز.

وقد ضم المبحث الثالث فقد تضمن : الرمز في الفن التشكيلي بشكل عام والعراقي بشكل خاص واهم العوامل المؤثرة في اخراج الرموز التي يستخدمها الفنان العراقي المعاصر . ثم تلا ذلك اهم المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري والتي استندت اليها الباحثة في إعداد استمارة التحليل بعد أن صادق عليها الخبراء ، وجاءت بعد ذلك الدراسات السابقة والتي تناولت دراسة واحدة للباحث (حيدر خالد فرمان) بعنوان (الرمز في الفن العراقي المعاصر).

اما الفصل الثالث وشمل اجراءات البحث المتمثلة بما يلي:

- أ. مجتمع البحث: وتضمن اعمال الخزف المعاصر المنجزة ضمن الفترة المحددة للبحث والتي حددت بما يقارب (120) عملا مختلفا ولعدد من الخزافين العراقيين المعاصرين.
- ب. عينة البحث: وقد تم اختيارها بشكل قصدي من مجمل اعمال الخزف التي ضمن تكويناتها رموزا.
- ج. ادوات البحث: وقد ضمت استمارة التحليل والتي اعدت من قبل الباحثة بما يلائم اهداف البحث ومقتضياته فضلا عن المرجع والكتب والمصادر التي استندت اليها الباحثة في كتابة هذا البحث.

الفصل الرابع وشمل تحليل (21) عينة ومناقشتها بناء على محاور الاستمارة.

الفصل الخامس: وضم اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة، والتي قسمت الى نوعين اختص النوع الاول بتحقيق الهدف الاول كالاتي:

- 1- استخدام شكل الإنسان الرجل كرمز للخصوبة وللعائلة والبناء وكرمز للقوة وكرمز للحياة والسعي من اجل البقاء وكرمز حضاري وتاريخي .
- 2- تجسيد رمز الطفل كرمز مهم في بناء المجتمع والمستقبل المزهر والأمل .
- 3- استخدم شكل المرأة كرمز للأثوثة والجمال وكرمز للخصب والأمومة و البناء الأسري في العائلة وكرمز للوطن والأرض وكرمز حضاري وتاريخي .
- 4- ظهرت الرموز الحيوانية كالحمامة والتي رمزت إلى السلام والمحبة أما السمك فيرمز إلى البيئة الجنوبية (الاهوار) والذي رمز الى سعي الإنسان نحو رزقه والعمل نحو الأفضل والحلم بالعيش الرغيد .
- 5- استخدم الرموز الهندسية كالمستطيل ويرمز الى العطاء والرفعة والرقى والاستقرار أما الدائرة فرمزت إلى الأبدية والاستمرارية واللانهائية .

أما فيما يخص الهدف الثاني فجاء كالاتي :

- 1- اغلب أعمال الخزف المعاصر في العراق استلهمت الرموز ووظفتها ضمن بنية العمل الفني فظهرت بمرجعية حضارية رافدينية وإسلامية وبأشكال أما محاكية لما وجد مسبقا في تلك الحضارتين أو مقترية منها .

- 2- الاستفادة من فكرة تنفيذ الآلهة ألام في تضخيم الأعضاء الأنثوية وإظهار ملامح الأنوثة وإبرازها ووجود الوشم والكتابة على بعضها.
- 3- ظهرت بعض الرموز المستلهمة من البيئة المحلية والتي تمثلت برموز البيئة الجنوبية العراقية (الاهوار) المتمثلة بالمشاحيف, والسّمك والتي أكدت العلاقة الوثيقة بين الفنان و بيئته المحيطة وتأثير كل منهما في الآخر .
- 4- استخدمت بعض صفات العمارة العربية الإسلامية فظهرت الأقواس وظهر الباب المعزز بالكتابة وأشكال القباب وأيضا استخدام النصوص القرآنية .
- 5- استلهم بعض المضامين والأفكار والمعتقدات من الحضارة العربية الإسلامية كفعالية (خضر الياس عليه السلام) وفكرة الخلود المتمثلة بقصة (ادم وحواء) (عليهما السلام).

أ	..... الآية
ب	..... الاهداء
ج	..... شكر وتقدير
	..... ملخص البحث
	..... قائمة المحتويات
	..... قائمة الاشكال
	..... قائمة العينات

الفصل الاول

1	..... مشكلة البحث
2	..... اهمية البحث
2	..... اهداف البحث
3	..... حدود البحث
9-3	..... تحديد المصطلحات

الفصل الثاني

الاطار النظري

..... المبحث الاول:- الرمز في الفكر

الفصل الثالث

..... منهج البحث

